DeAGOSTINI

45 руб.
еженедельник

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС

Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

3

ISSN 0 7489 8933 -0
9 780748 989119

190 тенге

6,95 грн.

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС

Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

АЗБУКА РИСУНКА 9—12

Падающие тени в натюрморте. В зависимости от освещения они могут иметь различные очертания.

В МАСТЕРСКОЙ 13—18

На этом натюрморте овощи написаны акварелью и прорисованы тонким фломастером.

НА ПЛЕНЭРЕ 13—18

Цветущий сад — вид из окна. Создайте летнюю атмосферу с помощью пастельных мелков и карандашей.

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА 5—6

Огненный и ледяной. Настроение на полотне художник часто передает с помощью цвета. Посмотрите, как выбор теплого или холодного колорита меняет атмосферу картины.

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 9—12

Владея искусством папье-маше, вы можете создать уникальную раму для зеркала.

ЧИТАЙТЕ В № 4

Часто простые предметы рисовать очень сложно. Но вы справитесь с их построением, если будете следовать нашему уроку шаг за шагом.

Маленького мазка достаточно, чтобы изобразить прекрасный цветок. Пишем герань.

Впервые будем рисовать людей. И не одного человека, а веселую компанию.

Складываем мозаику. Мы расскажем, как сделать это аккуратно и правильно.

«Искусство рисования и живописи» № 3, 2006

Издатель и учредитель:
ООО «Де Агостини»
125315, Российская Федерация, г. Москва Ленинградский пр-т, д. 72, стр. 4, офис 212

Адрес для писем читателей:
123298 г. Москва, а/я 40 «Искусство рисования и живописи»

Адрес редакции:
123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 1, офис 15

Отпечатано в типографии «Юнивест Принт» Украина, г. Киев

Тираж: 130 000 экз.

Распространение в России:
ЗАО «Издательский дом «БУРДА»

Свидетельство о регистрации Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Российской Федерации:
ПИ №ФС77-22789 от 27.12.2005

© 2006 De Agostini UK Ltd.

ISBN 0-7489-8683-9 (серия)
ISBN 0 7489 8911 0

Цена свободная

Печатные материалы, рисунки и иллюстрации серии охраняются авторским правом. Любое воспроизведение опубликованных материалов возможно лишь с письменного разрешения редакции.

Тени в натюрморте

Тени играют большую роль в любой композиции. Нарисуйте натюрморт, придав основное значение падающим теням.

Когда начинающий художник берется за натюрморт, он в первую очередь старается сосредоточиться на предметах, а вовсе не на тенях, которые те отбрасывают. Однако тени играют огромную роль в любой композиции, поэтому их тоже нужно внимательно изучать. На этом занятии мы рассмотрим тени, которые отбрасывает группа предметов, освещенная лампой и размещенная на фоне белого экрана.

◀ *Натюрморт с ярко выраженными тенями лучше всего рисовать, расположив предметы перед белым экраном с координатной сеткой.*

Рисунок с помощью координатной сетки

Для того чтобы создать этот натюрморт, мы вновь прибегнем к помощи координатной сетки, которой пользовались на занятии, описанном в выпуске № 2. Только теперь нам потребуется больший по размеру лист белого картона, так как необходимо вместить на его фоне и предметы, и все отбрасываемые ими тени.

Карандашом 2В начертите на картоне сетку из квадратов 8х8 см, а затем сетку из квадратов 4х4 см на листе бумаги. Координатные сетки помогут вам сохранить правильные пропорции предметов, когда вы будете их зарисовывать.

Изучаем тени

Прежде чем взяться за карандаш, внимательно изучите падающие на картонный экран тени. Так как лампа яркая, тени получаются очень темными, их очертания очень хорошо видны на белом фоне.

На уроках этого выпуска мы будем стремиться к тому, чтобы интересующие нас падающие тени сделать «позитивными», то есть основными, а сами предметы, которые сейчас привлекают нас меньше, — «негативными».

Вам потребуется

Лист белой бумаги

Лист белого картона, чтобы нанести на него координатную сетку

Карандаши: 2В, 6В

Ластик

Как рисовать падающие тени

1 ▲ **Рисуем контуры падающих теней**

Внимательно рассмотрите на фотографии, в каких местах падающие тени пересекаются с координатной сеткой, чтобы понять, как вам разместить сетку на своем листе бумаги. Ваш рисунок может отличаться от нашего, поскольку у вас могут оказаться другие и иначе расставленные предметы. Не забывайте о том, что вы художник, а не копировальный автомат! Теперь возьмите карандаш 2В и на левой половине листа нарисуйте контуры теней, отбрасываемых перечницей и кувшином для вина.

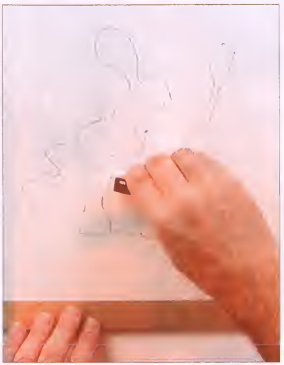
КАК ИСТОЧНИК СВЕТА ВЛИЯЕТ НА ТЕНИ

▲ **Резкие тени**
На этой фотографии предметы освещены лампой, установленной чуть выше композиции и справа от нее, поэтому тени образуются резкие, четкие, как в нашем уроке.

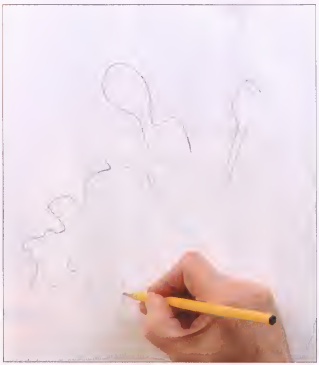
▶ **Размытые тени**
В данном случае источник света был перемещен. Лампа на этой фотографии установлена под большим углом к предметам, отчего отбрасываемые ими тени вытянулись и стали менее резкими.

2 ▲ **Продолжаем рисовать тени**
Теперь нарисуйте тени, которые отбрасывают деревянная ложка и лопаточка. Они образуют единую, отличающуюся интересной конфигурацией тень. Обратите внимание на расположение этой тени — она вырастает из-за кувшина для вина.

3 ▼ **Заканчиваем рисовать тени**
Нарисуйте контур тени, которую отбрасывает другая деревянная ложка. Обратите внимание на то, что часть этой тени перекрыта самой ложкой. В заключение начального этапа нарисуйте контуры теней, падающих на горизонтальную плоскость слева от перечницы и кувшина для вина. Эти тени тянутся до конца горизонтальной плоскости.



4 ◀ **Аккуратно удаляем часть линий координатной сетки**
Аккуратно сотрите ластиком те линии координатной сетки, которые оказались внутри контура тени. Не нажимайте на ластик слишком сильно, чтобы не повредить поверхность бумаги. Иначе заштрихованные карандашом тени будут выглядеть неаккуратно, как на промокательной бумаге.



Как придать теням глубину

Когда вы закончите рисовать контуры теней, вы должны будете заштриховать тени. Перемещаясь от тени к тени, подложите под руку лист чистой бумаги, чтобы не смазать нанесенные мягким карандашом линии. Не забудьте про светлое пятнышко, разделяющее тени перечницы и кувшина для вина. Этот пробел оживит композицию.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Необходимо точить карандаш

Очень важно, чтобы кончик карандаша не затупился окончательно. Иначе острые края древесной основы, в которую помещен грифель, легко могут поцарапать поверхность бумаги. Если же вы захотите скрыть эти царапины, густо заштриховав их, то напрасно будете стараться — они проступят еще сильнее.

5 ◂ **Заштриховываем тени**

Возьмите карандаш 6B и плотными линиями покройте тени в левой части композиции. Старайтесь, чтобы линии ложились рядом друг с другом и были направлены под углом 45°. Избегайте неровных штрихов, иначе нарисованная тень будет выглядеть неестественно.

6 ▾ **Рисуем контуры самих предметов**

Переключите свое внимание на предметы, стоящие на переднем плане композиции. На фоне теней проступили светлые силуэты самого натюрморта. Нанесите контуры предметов карандашом 2B. Проверьте по координатной сетке правильность расположения предметов на рисунке.

7 ▴ **Удаляем линии координатной сетки внутри силуэтов**

Не забудьте легкими движениями стереть ластиком линии. Когда вы удалите все ненужное, у вас получится контрастный рисунок, состоящий из «позитивных» и «негативных» изображений.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

В данном уроке нас мало интересуют сами предметы, так как основное внимание мы уделяем отбрасываемым ими теням. Однако при желании вы можете продолжить работу и придать предметам более точную форму и объем.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы откажемся от координатной сетки и уделим основное внимание пропорциям композиции.

- **Учимся рисовать четкие линии**
- **Пробуем соотносить** узорчатый фон с очертаниями предметов на переднем плане
- **Вновь займемся** тенями

8 ▲ **Наносим легкую штриховку**
Возьмите карандаш 2В и нанесите легкую штриховку под углом 45° на самые темные участки предметов — например, на край перечницы. Не стремитесь при этом слишком сильно заштриховывать сами предметы, не выводите на них световые блики.

9 ▲ **Завершаем работу**
Продолжайте наносить легкие тени мелкими штрихами. Помните, если вы сделаете предметы слишком темными, они сольются с отбрасываемыми тенями. Обратите внимание на две отчетливые тени — на носике кувшина для вина и на ручке стоящей слева ложки. Эти тени следует включить в композицию. Но они все же должны оставаться более светлыми, чем тени, которые изображены на заднем плане рисунка.

ГОТОВЫЙ НАТЮРМОРТ

А Координатная сетка
Координатная сетка, нанесенная на экран из картона, размещенный позади композиции, помогает точнее передать контуры предметов и отбрасываемых ими теней.

Б «Позитивные» формы
Первым делом были изображены тени на заднем плане, поскольку в данном случае именно они являются доминирующим, «позитивным» элементом рисунка. Обратите внимание на то, что все тени, хотя и повторяют формы предметов, имеют сложные очертания.

В «Негативные» формы
На данном занятии сами предметы интересовали нас гораздо меньше, поэтому мы передали их на бумаге в виде «негативных» изображений.

Фломастер и акварель

Очень хороший рисунок можно сделать обычным фломастером, а затем оживить изображение прозрачными акварельными мазками.

С помощью тонкого фломастера можно создавать прекрасные рисунки. Фломастером вы сделаете огромное количество самых разнообразных штрихов. Этот художественный инструмент подходит для рисунка любого предмета, особенно такого, который имеет сложную форму.

Нанесенные фломастером на акварельный рисунок линии слегка расплываются и будут выглядеть более мягкими.

Создаем форму и фактуру

Линии, сделанные фломастером, отличающиеся нажимом и длиной, могут придавать предметам различную фактуру. Чем теснее друг к другу расположены линии и точки, тем темнее кажется покрытый ими участок бумаги. Самые темные места получают путем штриховки, идущей в одном направлении, затем этот фрагмент покрывают вторым слоем линий, идущих в противоположном направлении. Такой прием называют перекрестной штриховкой.

Объемность предмета достигается с помощью теней — наиболее темное место находится с противоположной от источника света стороны.

Добавляем акварель

Когда рисунок фломастером будет закончен, сверху покройте его тонким слоем акварельной краски, сильно разведенной водой, почти прозрачным, чтобы не скрывать нарисованные линии. Напротив, они должны проступать сквозь акварель. Художники знают, что эти линии от воды слегка размываются, становятся мягче, в результате чего создается интересный эффект.

В первой части урока вы узнаете, как нарисовать фломастером овощи. Во второй части вы научитесь покрывать этот рисунок тонким слоем акварельной краски. Затем еще раз вернетесь к фломастеру, которым теперь только выделите сложные линии.

Вам потребуется

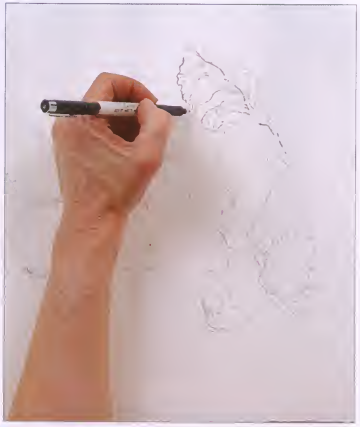
- **Два больших листа** бумаги
- **Карандаш** 2B
- **Черный фломастер**, толщина 0,5 см
- **Кисть** № 8
- **Палитра** или блюдце
- **Банка с водой**
- **6 акварельных цветов:** красный кадмий, желтый кадмий, фиолетовый кобальт, синий кобальт, зеленый, жженая сиена

ПЕРВЫЕ ШАГИ

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Выбор бумаги

Фломастером и акварелью можно рисовать на любой бумаге. Гладкая бумага позволит фломастеру легко скользить по ее поверхности. На плотной зернистой бумаге проведенные фломастером линии будут слегка дрожать. Но обратите внимание: рисуя на очень мягкой сильно зернистой бумаге, кончик фломастера будет застревать в ее волокнах.

1 ◂ **Делаем предварительный набросок**
Легко наметьте карандашом 2В основные очертания овощей. Они должны быть достаточно крупными. На этом этапе не следует уделять внимание деталям — просто нарисуйте круг, обозначающий кочан красной капусты, овал лимона и т. д. Самое главное сейчас — правильно расположить овощи по отношению друг к другу. Не волнуйтесь, если вам придется несколько раз перерисовать контуры, чтобы добиться нужных пропорций.

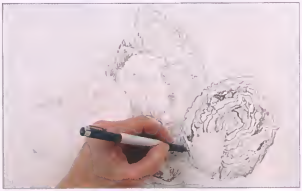


2 ◂ **Добавляем детали фломастером**
Закончив предварительный набросок карандашом, возьмите фломастер и нарисуйте изящно изогнутые зеленые капустные листья. Прожилки на этих листьях толстые, поэтому нажимайте на кончик фломастера сильнее. Если считаете необходимым, обведите прожилки несколько раз.

3 ▸ **Рисуем тени**
Сделайте фломастером множество коротких, близко расположенных друг к другу штрихов в нижней части капустных листьев, на которые падает тень от кочана красной капусты, лимона и перца.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Если вы будете сильно нажимать на фломастер, будет казаться, что предмет расположен ближе к переднему плану. Поэтому окрашенный в нежные цвета кочан красной капусты и гриб необходимо нарисовать более четкими линиями.



4 ◂ Рисуем кочан красной капусты
Кочан красной капусты в разрезе отличается большим количеством линий — это густо прижатые друг к другу листья. Они образуют извилистый узор, повторить который в точности достаточно сложно, поэтому не бойтесь ошибиться, когда будете воспроизводить его. Внешняя поверхность кочана гораздо темнее, здесь штриховка должна быть более частой.

Однотонный фон помогает художнику выделить на переднем плане свежие плоды, выбранные в качестве главных предметов этой композиции.

Искусное владение контрастами, цветом, светотенью позволяет художнику создать необыкновенно живой натюрморт.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Флорис ван Шутен
(1590—1655)

Натюрморт с медным котлом

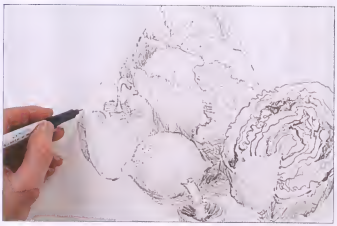
Голландские мастера XVII века известны своими натюрмортами, в которых тщательно прописана каждая деталь. Овощи и фрукты, будто небрежно разбросанные на переднем плане этого натюрморта, принадлежащего кисти Флориса ван Шутена, написаны нежными красками. Капуста и артишок, лежащие ближе к стене, переданы в более темном колорите, подчеркивающем тяжесть и плотность этих овощей. Как нельзя лучше подходит для этой искусной композиции нейтральный фон.

5 ▲ Рисуем лимон
Сильно нажимая на фломастер, нарисуйте четкий контур лимона. Кожура лимона рыхлая, передайте это с помощью точек, располагая их теснее друг к другу в тени и реже в верхней части, куда падает свет.

6 ▲ Рисуем гриб и тень от него
Наметьте контур гриба. Проведите несколько частых линий внутри его шляпки, двигая фломастером от ножки к краю шляпки. Нарисуйте тень от гриба.

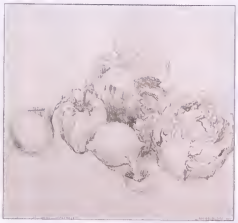
СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Твердая акварель

Акварельные краски продаются в твердом и полужидком виде, в плиточках (часто разложенных по ячейкам) и в тюбиках. У твердой акварели свои плюсы — например, маленькие акварельные плиточки можно уложить на палитре, чтобы иметь перед глазами всю гамму красок, которыми вы располагаете. Палитра с твердой акварелью идеальна для тех случаев, когда нужно выполнить рисунок в смешанной технике, сочетая графический материал и акварель.



7 ◂ Рисуем перец
Несколько раз обведите контур перца, особенно его ножку. Мелкими, близко расположенными друг к другу штрихами покройте те части перца, где есть углубления, реже укладывайте штрихи ближе к освещенному участку. Участите линии в том месте, где на перец падает тень от лимона.

8 ◂ Рисуем луковицу
Изображая луковицу, повторяйте фломастером извилистые прожилки кожуры. Рисуйте линии утолщенными к основанию, не забудьте про торчащие корешки.



9 ▸ Завершаем рисунок фломастером
На законченном рисунке овощи должны отличаться размерами, фактурой, освещением, также они должны выглядеть объемными.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Как только вы будете довольны своим рисунком, отложите его в сторону и возьмите чистый лист бумаги. Вновь нарисуйте те же овощи, но на сей раз не выделяйте мелкие детали и тени. После этого предварительный набросок, сделанный фломастером, покройте акварелью. Но перед нанесением краски на рисунок разведите ее водой на палитре или на блюдце, чтобы добиться нужного оттенка. Слои акварельной краски должны быть прозрачными. Нет ничего страшного в том, если отдельные цвета будут выступать за пределы контура того или иного овоща. Даже лучше, если краски будут смешиваться. Иными словами, в данном случае приветствуется то, что в других случаях считается нежелательным.

10 ◂ Добавляем акварель
Наберите на кисть зеленую краску, а затем обмакните самый кончик кисти в банку с чистой водой. Покройте зеленой акварелью поверхность кочана зеленой капусты. Слои краски не должны быть однородными, даже лучше, если акварель ляжет где-то более, а где-то менее густо. Смешайте на палитре зеленую краску с фиолетовым кобальтом. Получившимся темно-зеленым цветом отметьте тени на кочане.

11 ◂ **Пишем лимон и гриб**
Промойте кисть. Смешайте желтый кадмий с зеленой краской, чтобы у вас получился лимонно-зеленый цвет. Обмакните кисть в воду и покройте верхнюю часть лимона. Не промывая кисть, обмакните ее кончик в красный кадмий. Покройте этим более темным тоном нижнюю часть лимона. На палитре добавьте к этой смеси воды и покройте получившимся полупрозрачным тоном гриб.

12 ◂ **Пишем перец**
Промойте кисть, а потом наберите на нее красный кадмий, немного разбавленный водой. Пишите перец, не закрашивая те участки, куда падает свет. Затем, не промывая кисть, обмакните ее кончик в зеленую краску и напишите этой грязно-красной смесью выпуклые части перца.

13 ▸ **Пишем луковицу**
Промойте кисть. Смешайте красный кадмий с желтым кадмием, а затем добавьте столько воды, чтобы получить нежный цвет луковой кожуры. Покройте этой смесью луковицу. Наберите на кисть жженую сиену и проведите линию вдоль правого края луковицы так, чтобы краска растеклась и смешалась с основным тоном.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Как пользоваться ластиком для чернил

Ошибки, допущенные при работе фломастером и акварелью, очень сложно исправить. Под прозрачным слоем акварельной краски видна малейшая погрешность. Однако некоторые ошибки все же можно подкорректировать, если умело использовать не мягкий, а специальный твердый ластик. Сперва дайте рисунку как следует высохнуть. Затем как можно аккуратнее сотрите изображение на том участке, где была допущена ошибка. Не нажимайте на ластик слишком сильно, чтобы не стереть вместе с краской и верхний слой бумаги.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

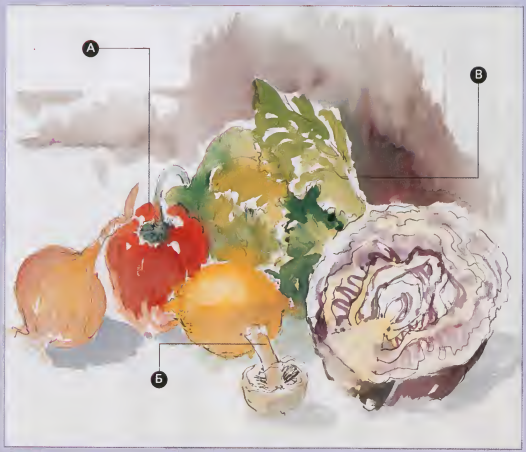
Экспериментируем с нанесением акриловых красок сухой кистью.

- **Пишем** акриловыми красками горшок с цветущей геранью
- **Учимся создавать цветы** несколькими мазками
- **Узнаем больше** о дополнительных цветах

14 ▲ **Пишем кочан красной капусты**
Промойте кисть и вытрите ее сухой тряпкой. Добавьте в желтый кадмий немного воды и напишите самые светлые участки кочана. Снова промойте кисть, наберите на нее фиолетовый кобальт, красный кадмий, затем кончик кисти слегка макните в воду. Обведите этим ярким тоном основные линии узора на срезе кочана красной капусты.

15 ▲ **Рисуем падающие тени**
Промойте кисть и смешайте синий кобальт с фиолетовым кобальтом, чтобы написать тени на заднем плане. Этот фиолетовый тон должен быть более интенсивным ближе к овощам, а по мере удаления от них должен становиться светлее. Такого эффекта можно добиться, постепенно добавляя в краску все больше воды.

ГОТОВЫЙ НАТЮРМОРТ



А Яркие цвета
Чем меньше воды добавлено в краску, тем интенсивнее цвет. Таким ярким тоном на нашей картине написан, например, красный перец.

Б Контраст графического и живописного
Четкие линии фломастера хорошо контрастируют с размытыми слоями акварельной краски.

В Незакрашенные участки
Мы оставили незакрашенными некоторые участки овощей. Это позволяет подчеркнуть легкость, прозрачность предметов, написанных акварелью.

Летний сад

Создайте летнюю атмосферу с помощью пастельных мелков и карандашей.

Пастель не то же самое что и пастельные цвета. «Пастельными цветами» обычно называют бледные тона. А пастель — это мелки (или карандаши) как нежных, так и насыщенных цветов, которыми мы и будем рисовать этот вид из окна на летний сад.

◂ *Окно служит естественной рамой для этого садового пейзажа. Художники очень часто используют подобный способ обрамления своих картин, что помогает им в создании композиции.*

Фактурная бумага

Если пастельным мелком провести по бумаге, крупинки его зацепятся за шероховатую фактуру и оставят цветной след. Поэтому важно, чтобы бумага для работы пастелью имела более выраженную фактуру.

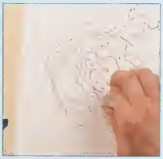
При выборе бумаги вам следует подумать и о ее цвете, который станет фоновым. Для сегодняшнего урока лучше всего взять лист бумаги для пастели серого оттенка, который не будет сильно влиять на цветовую гамму нашей композиции.

Нанесение пастели на бумагу

Хотя пастельными мелками можно прорисовывать мелкие детали, мы все-таки будем использовать их для нанесения чистого цвета на большие участки. Мы будем не просто смешивать цвета путем наложения штрихов разных оттенков пастели (об этом мы уже говорили, когда в выпуске № 1 нашего журнала пастелью рисовали натюрморт), но попытаемся создать контрастное изображение, чтобы яркие элементы заиграли на темном фоне.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Растушевка для пастели



Пастель отличается от красок тем, что ее нельзя смешать на палитре перед тем, как перенести на бумагу. Однако можно смешать пастель разных цветов с помощью палочки с прикрепленным к ее концу ватным тампоном — растушевки. Смешивать пастельные цвета таким образом гораздо удобнее, чем делать это пальцем. Сделайте несколько штрихов пастелью по уже нанесенному слою, разотрите тампоном, и у вас получится новый однородный цвет. Этим тампоном очень удобно и растушевывать края окрашенных участков так, чтобы цвета плавно переходили друг в друга.

Вам потребуется

Лист пастельной бумаги серого цвета

Карандаши: 5B, угольный карандаш

11 пастельных мелков: белый, темно-коричневый, оливково-зеленый, травянисто-зеленый, темно-синий, фиолетовый, лимонно-желтый, розовый, бледно-оранжевый, ярко-красный, светло-серый

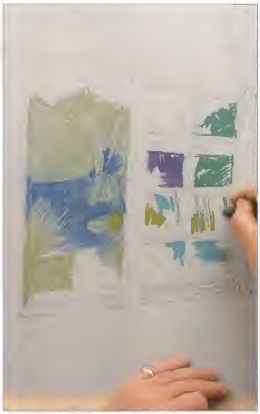
3 пастельных карандаша: зеленый, фиолетовый, голубой

Растушевка для пастели

Аэрозольный фиксатор

1 ◂ Делаем набросок
Нарисуйте контур окна угольным карандашом. Крестовина окна поможет вам разделить композицию на отдельные фрагменты и будет служить своеобразной координатной сеткой. Верхние и нижние линии окна идут под небольшим углом, что указывает на перспективу. Набросайте основные предметы — кустарники, растения, мощеную каменную дорожку в саду. На этой стадии не следует рисовать отдельные цветы, сейчас мы делаем лишь грубый набросок пейзажа.

2 ▸ Создаем базовый тон
Закрасьте оливково-зеленой пастелью основные участки листвы в левой части пейзажа — кусты, изгородь над ними и расположенную ниже цветочную клумбу с юккой. Слегка растушуйте штрихи (см. «Совет специалиста»). Добавьте темно-синей пастелью лежащую под кустом тень. Закрасьте фиолетовым цветом участок сада, виднеющийся в одном из проемов оконной рамы.



3 ◂ **Продолжаем заштриховывать основные участки пейзажа**

Возьмите травянисто-зеленую пастель и закрасьте плющ в верхнем правом углу картины. Сделайте несколько травянисто-зеленых и оливково-зеленых пятен на цветочной клумбе в нижнем правом углу картины. Штрихи могут быть короткими, неровными. Четко отметьте пересечения оконной рамы. Слегка растушуйте нанесенную пастель.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Спенсер Фредерик Гор

(1878—1914)

Вид из окна

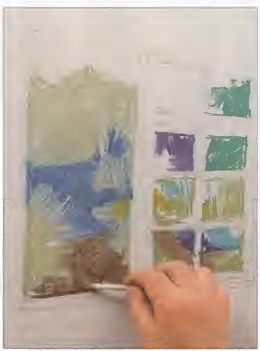
На этой картине, написанной маслом, художник изобразил садовый пейзаж через окно. Однако в данном случае оконная рама играет в композиции гораздо менее значимую роль, чем оконный проем на нашей картине, так как на полотне Гора присутствуют некоторые детали интерьера — стул и занавеска.

Вместо скучной стены художник изобразил свободно свисающую занавеску, чем украсил композицию.

Садовая листва написана мелкими разноцветными мазками, которые контрастируют с прямыми линиями оконной рамы.

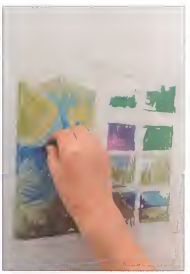
4 ▾ **Рисуем бордюр и дорожку**

Коричневой пастелью закрасьте бордюр в нижнем правом углу картины. Тем же цветом заштрихуйте и каменную дорожку слева, сквозь штрихи должна проступать поверхность бумаги. Слегка растушуйте нанесенную пастель.



ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Теперь можно обратить внимание на некоторые детали отдельных растений. Для этого вам потребуются пастельные карандаши. Они рисуют так же, как и пастельные мелки, но имеют более острый кончик, которым удобнее вырисовывать мелкие детали.



5 ▸ **Добавляем детали**

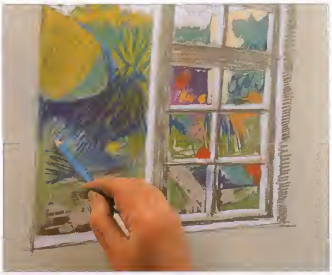
Лимонно-желтой пастелью сделайте несколько диагональных штрихов на пышном кусте слева, а также наметьте отдельные длинные листья на вершине юкки. Правая сторона пышного куста находится в тени — тень мы нарисуем травянисто-зеленой пастелью. Затем возьмите фиолетовую пастель и углубите тень под кустом.

САМОВЫРАЖЕНИЕ
Сфокусироваться на малом

Если вы не хотите писать большой вид из окна, то почему бы вам не остановиться всего лишь на одной секции оконного проема? Выберите участок пейзажа, который кажется вам наиболее интересным, как это показано на приведенном рисунке. В данном случае внимание художника привлекли розовые и лиловые цветы, которые вписываются в маленькую секцию окна ближе к центральной части. Вначале на бумагу был нанесен тонкий слой зеленой акварели, он служит подходящим фоном для листвы и цветов. Когда краска высохла, художник пастелью нарисовал синие и зеленые листья, потом яркие цветы, не стараясь при этом передать их мелкие детали.

6 ▲ **Рисуем небо и оконную раму**
Закрепите изображение с помощью аэрозольного фиксатора. Заштрихуйте белой пастелью небо в верхней части картины. Той же белой пастелью обозначьте горизонтальные и вертикальные створки оконной рамы. Бледно-оранжевой пастелью наметьте кусочек кирпичной стены, большая часть которой скрыта плющом.

7 ▸ **Выкладываем дорожку**
Обозначьте верхнюю часть оконной рамы светло-серой пастелью. Затем той же пастелью расчертите мощеную дорожку, проводя линии так, чтобы передать ощущение перспективы. Заштрихуйте некоторые квадраты — и у вас получится шахматное поле. Бордюр тоже закрасьте светло-серой пастелью.



8 ◂ Сосредоточимся на деталях

Возьмите карандаш 5В и заштрихуйте им те створки оконной рамы, которые находятся в тени. Темно-синей пастелью нарисуйте листья плюща в верхнем правом углу картины и отдельные листья юкки. Голубым, фиолетовым и зеленым пастельными карандашами проведите несколько тонких линий на обоих кустах юкки. На самом пышном кусте и на виднеющихся вдали кустарниках лимонно-желтой пастелью отметьте освещенные места.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

9 ▸ Делаем заключительные штрихи

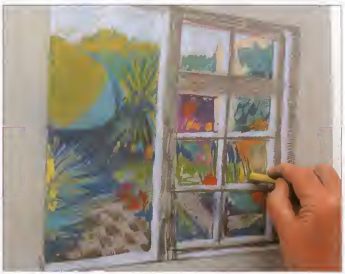
Голубым пастельным карандашом в правой нижней части пышного куста подчеркните тень. Наконец, нарисуйте отдельные лепестки цветов, используя светло-оранжевую, ярко-красную и лимонно-желтую пастель.

Использование аэрозольного фиксатора

При работе пастелью легко увлечься и нанести несколько слоев на один участок картины. Делать этого не следует, потому что частицы пастели плохо сцепляются и она начинает осыпаться. При этом цвет теряет интенсивность. Чтобы этого не случилось, используйте аэрозольный фиксатор. Высохшая после закрепления работа будет иметь шероховатую поверхность, по которой можно вновь рисовать пастелью, но цвета уже нельзя будет смешать.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

По окончании работы пастелью закрепите картину аэрозольным фиксатором. Теперь вы можете наслаждаться результатом, а можете продолжить творческий процесс и добавить еще немного садовых цветов. Если количество изображенных на фотографии соцветий вам покажется недостаточным, подключите воображение и нарисуйте свои цветы — в виде ярких пятен и завитков.



10 ◂ Добавляем цветы

Лепестки цветов непременно должны выделяться. Красные цветы будут лучше смотреться на зеленом фоне, а желтые — на фиолетовом. Если вы хотите, чтобы отдельные соцветия выглядели ярче, не покрывайте их слоем фиксатора, который приглушает цвета.

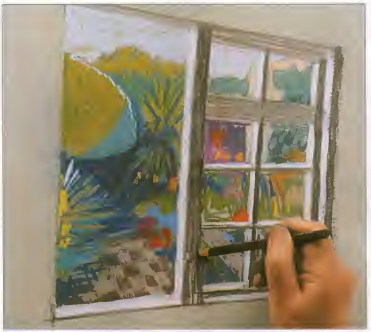
СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Напишем акварельными красками оживленную сценку в уличном кафе.

- **Изучим** ярко освещенные участки и глубокие тени
- **Создадим объем** с помощью слоев акварельной краски
- **Будем рисовать** человеческие фигуры

11 ▸ Усиливаем контраст

Сделайте голубым пастельным карандашом несколько мелких линий, огибая верхушку пышного куста. Сделайте несколько длинных штрихов тем же карандашом, выделяя листья раскинувшегося слева юкки. Белой пастелью подчеркните внутренние углы оконной рамы. После этого возьмите угольный карандаш и пройдитесь им по темной стороне оконной рамы, чтобы усилить контраст.



ГОТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

А Легкие штрихи
Небо получилось таким воздушно-голубым благодаря неровным штрихам, сквозь которые просвечивает поверхность бумаги.

Б Блики
Заостренные листья юкки нарисованы двумя оттенками зеленого цвета, а блики — белой и голубой пастелью.

В Контрастность
Бордюр и мощеная дорожка хорошо контрастируют с яркими садовыми цветами.

Г Четкие линии
Самые четкие линии проведены угольным карандашом и белой пастелью, подчеркивая оконную раму.

Огненный и ледяной

Зная о свойствах теплых и холодных цветов, художник может на полотне по своему желанию передавать настроение.

В повседневной жизни мы часто обращаемся к тому или иному цвету, причем не только в тех случаях, когда нужно выбрать обои для комнаты. В Америке, к примеру, грустного человека называют «blue» — то есть «синий» (отсюда и название печальной негритянской песни — «блюз»). Радостное настроение французы называют «розовым». Таким образом, цвет может отражать наши с вами чувства.

Температура цвета на полотне

Теплые цвета (красный, оранжевый, желтый) приятны нашему глазу, написанные этими красками предметы кажутся слегка выступающими. Холодные цвета (синий, зеленый, фиолетовый) обладают противоположными свойствами. Они гораздо спокойнее по настроению и помогают создать на полотне иллюзию уходящего вглубь пространства. Художники, для которых характерно использование яркого колорита, например, Ван Гог, Гоген, для возбуждения зрительских эмоций очень часто использовали в своей палитре поистине горячие цвета.

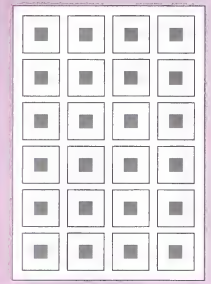
Большую роль в «поддержании температуры» на холсте играют также дополнительные цвета. Художники-импрессионисты всегда окружали предмет, написанный в теплых тонах, холодными тенями дополнительного цвета (к примеру, желтый лимон — фиолетовая тень). Этот эффект особенно хорошо заметен на сером, нейтральном фоне, поскольку теплый и холодный фон непременно будут влиять на цветовую палитру композиции.

▼ *Свою картину «Деревня зимой» Морис де Вламинк (1876—1958) написал в холодных, мрачных тонах, передав атмосферу ненастной зимней сцены.*

УПРАЖНЕНИЯ С ЦВЕТОМ

Начертите на листе бумаги формата А2 четыре вертикальные колонки, разбейте их на квадраты размером приблизительно 8х8 см, по пять или шесть квадратов в каждой колонке. Начертите в середине каждого квадрата еще один, маленький квадрат размером приблизительно 3х3 см. Закрасьте все маленькие квадраты одним и тем же оттенком серого, как показано на картинке.

В первой колонке большие квадраты окрасьте в красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый цвета, как показано справа. Теперь посмотрите на серые квадраты, расположенные внутри этих разноцветных квадратов. Обратите внимание, как «изменилась температура» этого серого цвета в зависимости от окружающего цвета.



Повторите упражнение в следующей колонке, но на этот раз начните с красного квадрата в середине колонки. Продолжайте окрашивать большие квадраты, перемещаясь вверх к оранжевому цвету (постепенно добавляя желтый), а вниз — к фиолетовому (постепенно добавляя синий). В третьей колонке возьмите один любой цвет, по мере продвижения вверх добавляйте к нему белила и черную краску — по мере продвижения вниз. Внимательно посмотрите, как влияют оттенки цветов на серый цвет центральных квадратиков. В последней колонке используйте оттенки коричневого цвета, добавляя желтый цвет по мере продвижения вверх и синий — по мере продвижения вниз. Сохраните этот лист, он будет служить вам справочной таблицей в дальнейшей работе.

Простые эксперименты

Почему бы нам немного не поэкспериментировать? Возьмите несколько разноцветных листов бумаги формата А4 (чем ярче будут цвета, тем лучше). Добавьте один лист серой (но не слишком темной) бумаги. Разложите все листы на хорошо освещенном месте (лучше всего перед окном), возьмите ярко окрашенный фрукт или овощ и перекладывайте его с листа на лист. Обратите внимание на то, как меняется цвет на той стороне плода, которая находится в тени, и как меняется отбрасываемая им тень, причем не только по тону, но и по температуре. Вы также заметите, что в некоторых случаях цвет бумаги отражается на сам предмет, то есть на его теневую часть, влияет на его естественный цвет. Попробуйте зарисовать наиболее интересные варианты. Благодаря этому простому опыту вы поймете природу цвета.

Цвета-хамелеоны

Способность цвета изменяться в зависимости от окружающих цветов нагляднее всего видно на нейтральном фоне — сером, белом или коричневом (сюда можно было бы включить и черный, но на самом деле это не цвет, а отсутствие какого-либо цвета).

Если вы встанете перед окном и посмотрите на солнце, вы потом обнаружите, что белая краска на оконной раме выглядит не белой, а серой, более темной по отношению к цвету неба. Но присмотритесь внимательнее: во время красного заката этот серый цвет станет холоднее, вы заметите в нем зеленоватый оттенок, а на рассвете этот же серый цвет приобретет лиловый оттенок.

Естественно, у начинающего художника возникает вопрос: как же *правильно* смешивать цвета? Этот вопрос очень сложный, поскольку каждый нанесенный на холст или бумагу цвет будет влиять на цвета, окружающие его.

◀ «Эстрада для оркестра на площади» Рауля Дюфи (1877—1953). Эту картину можно считать классическим примером удачного сочетания теплых и холодных цветов в пределах одной композиции.

Зеркало в раме из папье-маше

Владея искусством папье-маше, вы можете создать уникальную раму для зеркала.

Не нужно верить утверждению, что бумага — тонкая вещь. Если бумагу пропитать водой и клеем, она станет очень прочной, и тогда с ее помощью можно будет создать любую форму.

Папье-маше

Эта рама для зеркала сделана в технике папье-маше, что в переводе с французского означает «жеваная бумага». Листы бумаги (не плотной, но и не тонкой) разрывают на квадратики (приблизительно 5x5 см) и обклеивают ими картон, который станет основой для зеркала. Когда бумага высохнет, ее расписывают или красят и покрывают лаком. Важно не резать бумагу, а именно разрывать ее, поскольку кусочки с разорванными волокнами намного лучше впитывают воду. Такими уникальными предметами из папье-маше стало очень модно последнее время украшать жилые комнаты.

▲ *Образцом для этой рамы послужила сказочная корона с мозаичным узором.*

Поиск материалов

Для создания рамы лучше всего подойдет старая картонная упаковка, которая, наверняка, найдется у вас дома, как, возможно, и белая водоэмульсионная краска или белая гуашь — она нужна будет для того, чтобы покрыть раму. Купите небольшое зеркало и золотую краску для ткани. Вам не потребуются никакие специальные инструменты. Освоив технику папье-маше, вы научитесь своими руками создавать необычные и зачастую очень полезные вещи.

Вам потребуется

- **Большой лист бумаги**
- **Три листа плотного картона** размером приблизительно 46x46 см
- **Несколько листов** не очень плотной бумаги
- **Зеркало** размером приблизительно 31x31 см
- **Черный фломастер**
- **Карандаш** 2B
- **Миска** с водой
- **Блюдце**
- **Тарелка**
- **Металлическая линейка**
- **Нож**
- **Клей** ПВА
- **Кисточка** для клея
- **Маленькая кисточка** для росписи
- **Белая** водоэмульсионная краска
- **Матовый** или глянцевый лак
- **Тонкая** наждачная бумага
- **Маленький** пакетик алебастра
- **6 акриловых красок:** красная, оранжевая, пурпурная, розовая, желтая, синяя
- **Тюбик** золотой краски для ткани

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Как резать картон

Картон — очень плотный материал, поэтому резать его сложно. Попробуйте вырезать шаблон короны по частям, уделяя особое внимание таким сложным участкам, как зубцы. Крепче прижимайте к доске, на которой вы вырезаете, центральную часть картонного листа, следите за тем, чтобы лист не скользил.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▲ **Готовим шаблон короны**
Чтобы шаблон получился симметричным, сложите большой лист бумаги пополам и нарисуйте карандашом зубцы короны. Вырежьте ее по нарисованной линии — и у вас получится шаблон короны в натуральную величину.

2 ▲ **Вырезаем корону из картона**
Положите бумажный шаблон короны на один из листов картона. Обведите его черным фломастером. Ножом отрежьте все лишнее. Проделайте то же самое с двумя другими листами картона, чтобы у вас получилось три короны.

3 ◂ **Вырезаем нишу для зеркала**
Возьмите один из картонных шаблонов и приложите к нему зеркало. Проверьте, чтобы зеркало оказалось точно посередине. Обведите его черным фломастером. Вырежьте нарисованный прямоугольник с помощью ножа и металлической линейки. Положите картонный лист с прорезью сверху двух других листов картона. Отметьте прямоугольное отверстие на лежащем ниже листе картона.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

После того как вы вырежете отверстие для зеркала в двух листах картона, необходимо склеить все листы, чтобы получилась плотная рама. Поскольку мы берем старый картон, где-то примятый, листы при склеивании нужно хорошенько прижать друг к другу.

4 ◂ **Приклеиваем зеркало**
Смажьте клеем ПВА одну сторону картонного листа с прорезью и прижмите к листу картона, на котором нет прорези. Обязательно совместите края короны. Приклейте сверху второй лист с прорезью. Чтобы рама была прочнее, проклейте ее края полоской клейкой ленты. Намажьте клеем обратную сторону зеркала, вложите в прорезанный для него кармашек и приклейте к раме.

5 ▸ **Вырезаем круглое отверстие**

Теперь возьмите один из вырезанных прямоугольников, положите на него тарелку и обведите ее фломастером. Вырежьте круглое отверстие.

6 ◂ **Приклеиваем круглый ободок**

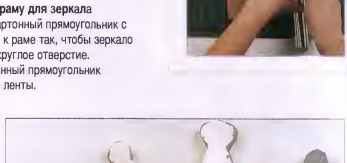
Возьмите листы бумаги и разорвите их на квадратики размером приблизительно 5x5 см. Опустите десяток таких квадратиков в тарелку с водой, а затем разложите на блюдце. Покройте одну сторону каждого квадратика клеем ПВА. Смажьте клеем края круглого выреза. Наклейте эти квадратики на края рамки.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Работа с ножом

Нож незаменим для разрезания бумаги или картона. Однако не забывайте, что это очень острый инструмент, который может порезать и край деревянной линейки. Вот почему в таких случаях следует пользоваться только металлической. Линейка, которую вы видите на фотографии, сконструирована специально для того, чтобы уберечь от порезов ваши пальцы.

7 ◂ **Собираем раму для зеркала**

Приклейте картонный прямоугольник с круглой прорезью к раме так, чтобы зеркало смотрело сквозь круглое отверстие. Укрепите приклеенный прямоугольник полосами клейкой ленты.



8 ▸ **Обклеиваем раму бумагой**

Нарвите новые квадратики бумаги, намочите их и смажьте клеем. Оклейте ими раму. Затем положите ее на ровную поверхность, прикройте сверху листами бумаги, придавите грузом и оставьте сохнуть на три дня. Когда рама высохнет, она станет очень прочной.

9 ▲ **Наносим слой грунтовки**

Чтобы приготовить грунтовку, смешайте в равных количествах алебастр и клей ПВА, а затем постепенно добавляйте туда воду, пока смесь не будет напоминать сливки. Возьмите маленькую кисточку и покройте грунтовкой всю лицевую поверхность рамы. Дайте грунтовке застыть, потом зачистите эту сторону тонкой наждачной бумагой. Покройте раму слоем водоэмульсионной краски.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Осваиваем древнее искусство мозаики.

- **Сложите луковицу** из стеклянных плиточек
- **Научитесь резать мозаичную плитку** на кусочки нужного размера и формы
- **Учимся наносить** грунтовку

10 ▸ **Разукрашиваем раму**
Возьмите плоскую кисть № 8 и акриловой краской нарисуйте на раме геометрические узоры. Можно предварительно карандашом разметить фигуры. Закрасьте всю лицевую сторону рамы и ее края.

11 ▾ **Покрываем раму лаком**
После того как краски высохнут, покройте раму одним слоем лака. Следите за тем, чтобы не оставалось пузырьков или потеков.

12 ◂ **Отделываем золотом**
Золотой краской для ткани выделите линии, являющиеся границами разноцветных фигур. Украсьте зубцы короны золотыми завитками.

ГОТОВАЯ РАМА

А Прочность
Любая фигура, в том числе и корона, будет очень прочной, если выполнить ее в технике папье-маше.

Б Яркие цвета
Краски частично впитаются в белую грунтовку, которой покрыта поверхность рамы, тем не менее выглядеть они будут очень яркими.

В Блеск
Рама с зеркалом блестит и переливается на свету благодаря золотым линиям, самому зеркалу и слою лака, которым покрыта рама.